Aarón Escobar Castañeda

Sasamijtoatk Mekahuehuetl

(2016)

Para seis guitarristas

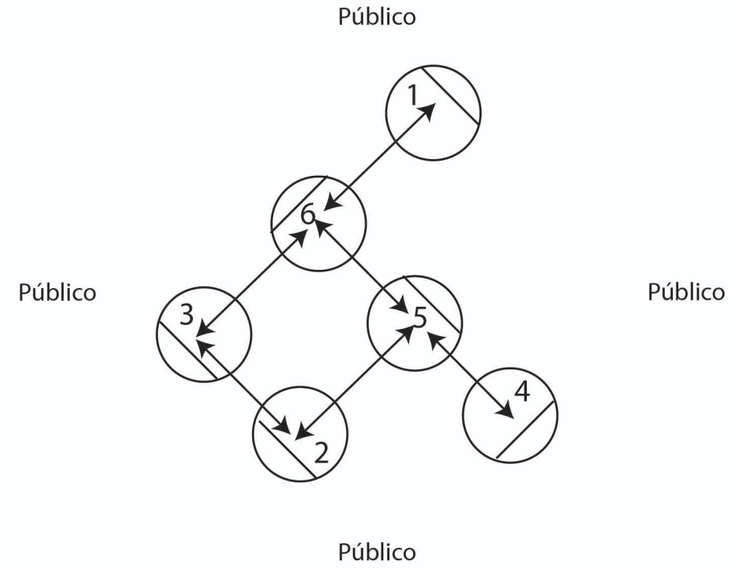
Sasamijtoak Mekahuehuetl busca generar resultados sonoros complejos emergentes a través de procesos de transformación sucesiva de materiales, a partir de reglas de interacción sencillas entre los músicos. Las reglas de interacción les permiten a los músicos elegir, escuchar, imitar y transformar células musicales de forma conjunta, para convertirlas en algo que no estaba previsto, de manera similar al juego del teléfono descompuesto.
La pieza también propone adaptar al contexto musical/sonoro algunos de los conceptos de un sistema complejo adaptativo: la emergencia, la adaptación, el aprendizaje, la interacción, el intercambio de energía, la retroalimentación, la autorganización y la homeostasis. Pensando poéticamente al intérprete como un autómata celular, que es por definición una máquina computacional que realiza acciones con base en ciertas reglas, ¿qué tipo de interacciones y de resultados musicales o sonoros se podrían producir?
Para las ciencias de la complejidad, casi cualquier fenómeno puede ser entendido como un sistema de interacciones entre elementos de nivel inferior. El reto es identificar las reglas locales de interacción entre los elementos más básicos y de esta forma analizar cómo estas reglas promueven la aparición de propiedades emergentes en el sistema produciendo un nivel superior de autorganización. Ésta es muy importante ya que de ella dependerán los estados de estabilidad o inestabilidad del sistema sonoro.

Reglas de interacción

1. Los vecinos inmediatos son los que están marcados en el diagrama.
2. Todas las acciones se ejecutan de manera consecuente.
3. La escucha deberá enfocarse a los vecinos inmediatos.
4. La imitación deberá apegarse a las cualidades generales del gesto percibido.
5. La transformación implicará una variación gradual del gesto escuchado.
6. Cuando alguien finalice un proceso, debe esperar a que otro (o él mismo) introduzca un nuevo material para tocar nuevamente.
7. Los que tengan más de dos vecinos, deben escuchar al que toque primero.
8. Cuando no haya indicación dinámica, ésta debeá ser propuesta por el intérprete de acuerdo al momento sonoro.
9. Las dinámicas indicadas son relativas, o sea que se pueden ajustar al momento sonoro.vv

*Para algunas secciones donde se pide desafinar la guitarra, se recomienda usar un encordador para tener mayor control y contitnuidad en el gesto.

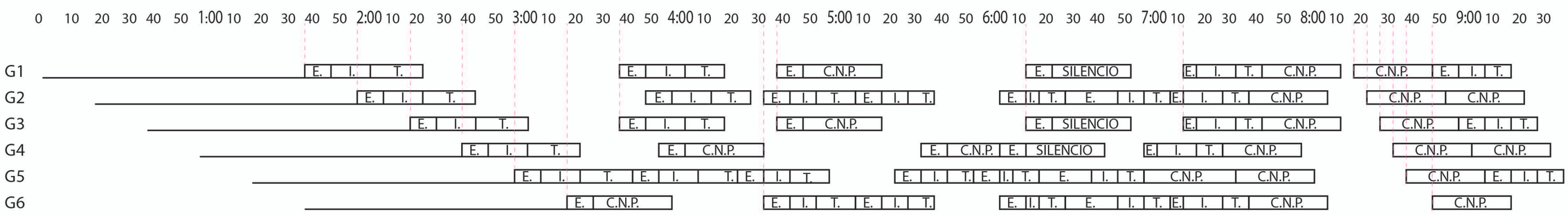
Disposición espacial de los guitarristas



Afinación de las Cuerdas

	6	5	4	3	2	1
G1	C#2 0 cents	A2 -27 cents	C#3 -12 cents	G#3 2 cents	B3 -31 cents	Eb4 6 cents
G2	D2 49 cents	G#2 35 cents	A#2-20 cents	F3 -30 cents	G3 -9 cents	E4 -30 cents
G3	C2 0 cents	A#2 -31 cents	E3 -14 cents	Ab3 41 cents	Bb3 31 cents	F4 -29
G4	E2b 0 cents	Bb2 0 cents	C#3 -31cents	G3 -14 cents	A3 -49 cents	D4 -12 cents
G5	E2 0 cents	G#2 -14 cents	D3 +30 cents	F#3 +4 cents	Bb3 -49 cents	Eb4 -12 cents
G6	F2 0 cents	A2 -14 cents	Eb3 -31 cents	Ab3 -2 cents	C4 2 cents	D4 6cents

MAPA DE INTERACCIONES



E.I.T. = ESCUCHA, IMITA, TRANSFORMA. E.C.N.P. = ESCUCHA, COMIENZA NUEVO PROCESO.

Sasamijtoak Mekahuehuetl
para 6 guitarristas

Aaron Escobar Castañeda

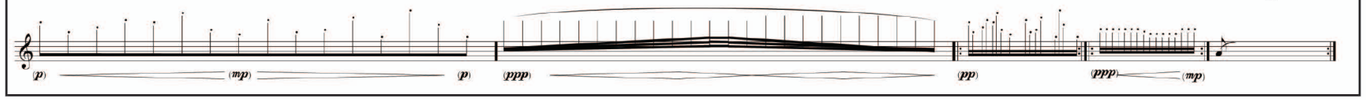
Toca alguno de los siguientes gestos durante 40″

Entrar en orden consecutivo 20 segundos después del anterior

mutea con la palma a la altura de la boca de la guitarra y percute con un objeto de madera

mutea con la palma a la altura de la boca de la guitarra y toca con tus dedos

raspar con slide alguna de las cuedas graves



Toca alguno de los siguientes gestos durante 30″

toca con el slide sobre una sola cuerda de la cejilla hasta el diapasón

toca de forma aleatoria con slide sobre una sola cuerda del puente a la cejilla

toca un sonido grave

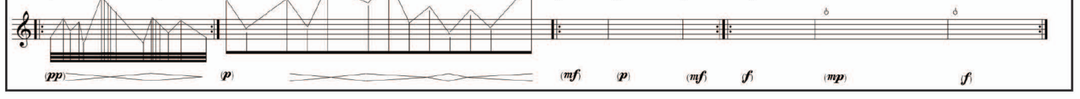
dos sonidos graves

tres sonidos graves

dos sonidos graves

sonido grave pizz a la Bartók

sonido agudo pizz a la Bartók



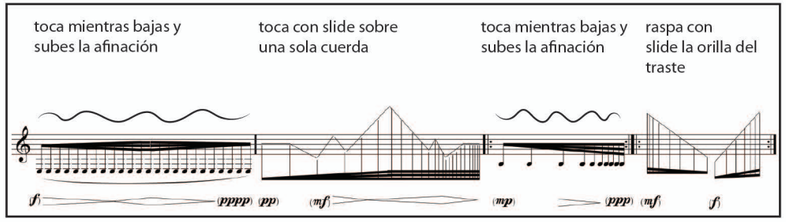
Toca alguno de los siguientes gestos durante 20″

toca mientras bajas y subes la afinación

toca con slide sobre una sola cuerda

toca mientras bajas y subes la afinación

raspa con slide la orilla del traste



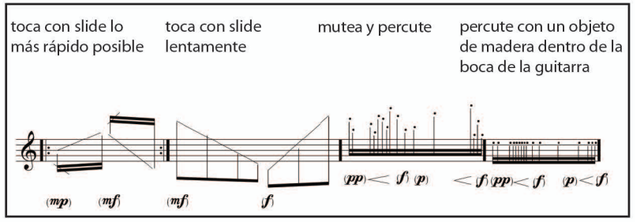
Toca alguno de los siguientes gestos durante 15″

toca con slide lo más rápido posible

toca con slide lentamente

mutea y percute

percute con un objeto de madera dentro de la boca de la guitarra



1,2,3,4,5

Escucha a tu vecino inmediato durante 10 segundos. Imítalo durante 15 segundos. Gradualmente transforma el gesto escuchado durante 20 segundos. **Después espera a que comience un nuevo proceso.**

escuchar = 10″ | imitar = 15″ | transformar = 20″

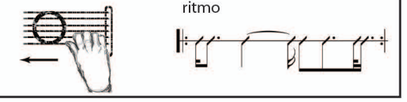
Toca alguno de los siguientes gestos durante 30″

Solo 6

Escucha durante 10 segundos, comienza un nuevo proceso. Después espera a que se introduzca un nuevo material

rasca dos cuerdas graves con cuatro uñas y realiza movimientos aleatorios del puente a la cejilla

rasca una cuerda grave con la uña y realiza movimientos aleatorios del puente a la boca. Con la otra mano presiona un traste diferente siguiendo el ritmo



Toca alguno de los siguientes gestos durante 30″

1,2,3,5

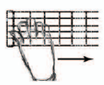
Escucha a tu vecino inmediato durante 10 segundos. Imítalo durante 15 segundos. Gradualmente transforma el gesto escuchado durante 15 segundos. **Después espera a que comience un nuevo proceso.**

escuchar =10″ | imitar = 15″ | transformar = 15″

Solo 4

Escucha durante 10 segundos, comienza un nuevo proceso. Después espera a que se introduzca un nuevo material

rasca tres cuerdas del registro medio con las uñas sin presionar el traste y realiza movimientos aleatorios de la cejilla al puente, varia la presión entre alta y extrema



posiciona la uña de un dedo de la mano izquierda en el registro grave, justo debajo de la cuerda. Pulsa a intervalos irregulares variando de traste libremente

2,5,6

escuchar v.i. = 10″

imitar = 10″

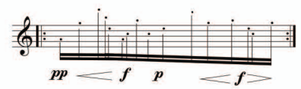
transformar = 15″

Toca alguno de los siguientes gestos durante 30″

uno y tres

Escucha durante 10 segundos, comienza un nuevo proceso. Después espera a que se introduzca un nuevo material

bloquea las cuerdas con la mano izquierda a la altura de la boca y percute varias cuerdas con un objeto de madera



frota tres cuerdas agudas y realiza movimientos aleatorios del puente a la boca, presiona un traste diferente siguiendo el ritmo

2,5,6

escuchar v.i. = 10″

imitar = 10″

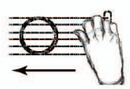
transformar = 10″

Toca alguno de los siguientes gestos durante 20″

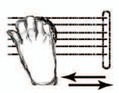
Solo 4

Escucha durante 10 segundos, comienza un nuevo proceso. Después espera a que se introduzca un nuevo material

frota dos cuerdas agudas con cuatro uñas y realiza movimientos aleatorios del puente a la cejilla, varía la presión entre alta y extrema



frota errantemente tres cuerdas con las uñas realiza movimientos boca-puente-boca varía la presión entre alta y extrema



2,5,6

escuchar v.i. = 10″

imitar = 5″

transformar = 10″

1,3,4

escucha a tu vecino inmediato durante 10 segundos después haz un silencio de 40 segundos

Silencio 40″

2,5,6

escuchar v.i. = 20″

imitar = 10″

transformar = 10″

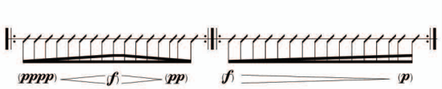
Toca alguno de los siguientes gestos durante 35″

solo 5

comienza un nuevo proceso

Percute con dos dedos sobre el costado de la guitarra

percute con dos dedos el costado de la guitarra usando las uñas



1,2,3,4,6

escuchar v.i. = 5″

imitar = 15″

transformar = 10″

Toca alguno de los siguientes gestos durante 30″

Todos

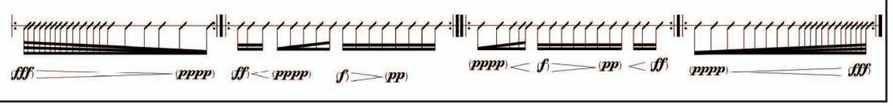
Todos comienzan un nuevo proceso. Después espera a que se introduzca un nuevo material

percute varias cuerdas con las llemas libremente a la altura de la boca de la guitarra

percute con las llemas sobre varios trastes libremente

percute varias cuerdas con las llemas libremente a la altura de la boca de la guitarra

percute con las llemas sobre varios trastes libremente



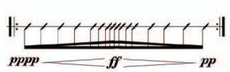
silencio 5″

Toca el gesto correspondiente durante 30″

1,2,3,4,5

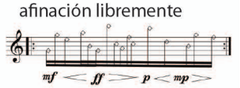
Entrar en orden consecutivo 5 segundos después del anterior

frota tres cuerdas con las uñas realiza movimientos del puente a la cejilla, varía la presión entre alta y extrema



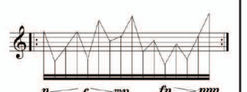
solo 6

espera 30 segundos, después entra tocando armónicos, variando la afinación libremente



1,3,5 escuchar v.i. = 10″ imitar = 10″ transformar = 10″

Toca el siguiente gesto durante 35″

2,4

frota dos tres y cuatro cuerdas con las uñas realiza movimientos del puente a la cejilla, varía la presión entre alta y extrema